Les échelles musicales

Étude de la gamme pentatonique
& la gamme Majeure

Ecoute comparative de 2 versions de "Sakura"

- c'est un chant traditionnel japonais.

VERSION 1

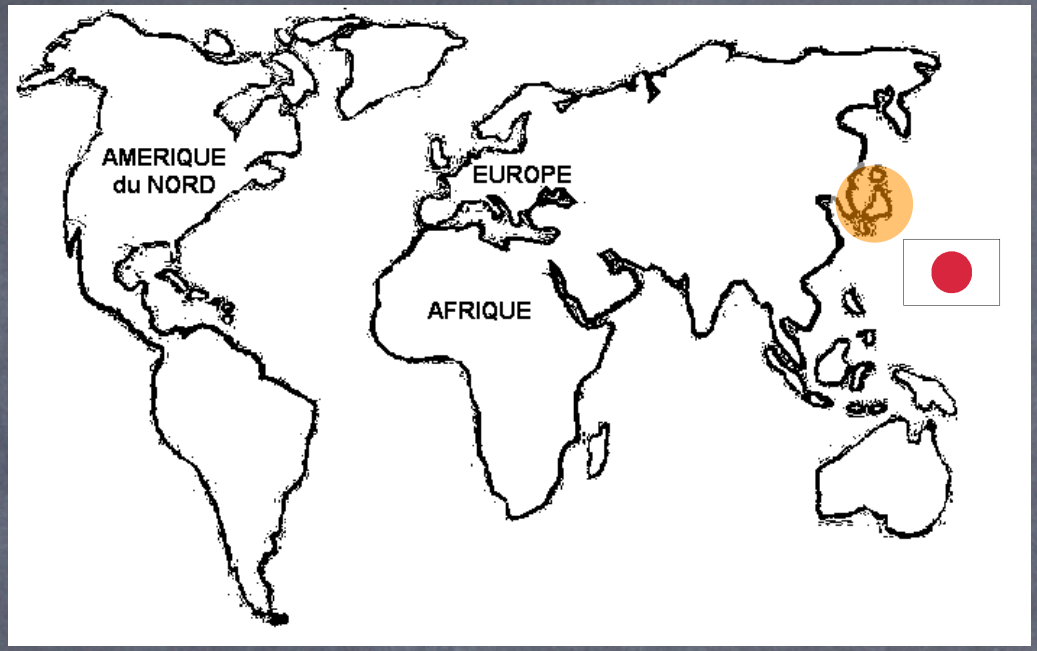
- VERSION pour **SHAKUHACHI** et **HARPE**
- **TEMPO** : très lent presque sans pulsation.
- **CARACTÈRE** : contemplatif, recueilli, austère. Les notes jouées à la flûte sont longues (demande une grande maîtrise du souffle). La harpe est discrète et accompagne la flûte au début puis joue la mélodie de « Sakura » après.

VERSION 2

- VERSION pour **KOTO**
- **TEMPO** : plus rapide
- **CARACTÈRE** : plus enjoué, virtuose. Utilisation de toutes les possibilités de l'instrument (glissando, arpèges, notes répétées très rapidement...). Le koto est plus sonore que la harpe et moins doux.

Vidéo : le koto

La musique japonaise



CARTE d'IDENTITÉ

L'existence du Japon fut signalée en 1301 par Marco Polo après son séjour en Chine. En Japonais, le nom du pays est Nihon = « L'origine du Soleil ».
Quatre îles principales (Hokkaido, Honshu, Shikoku et Kyushu) représentent 95% du territoire.

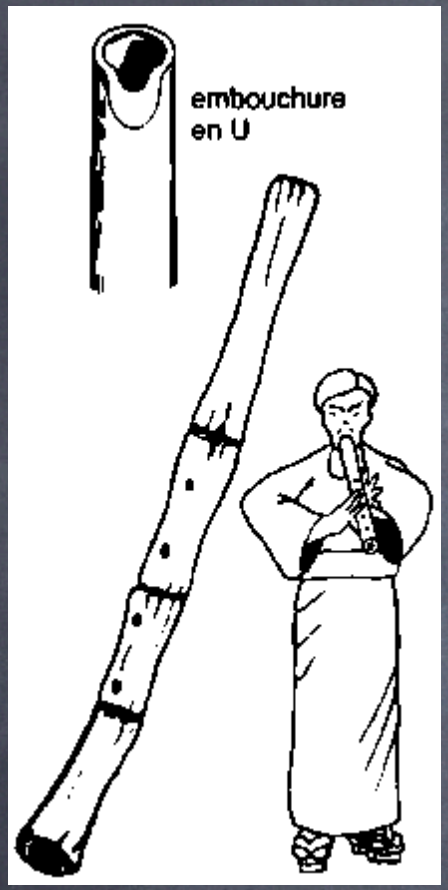
Nombre d'habitants : environ 127M d'hab.

Superficie : environ 380 000 km^2 (3/5 de la France).

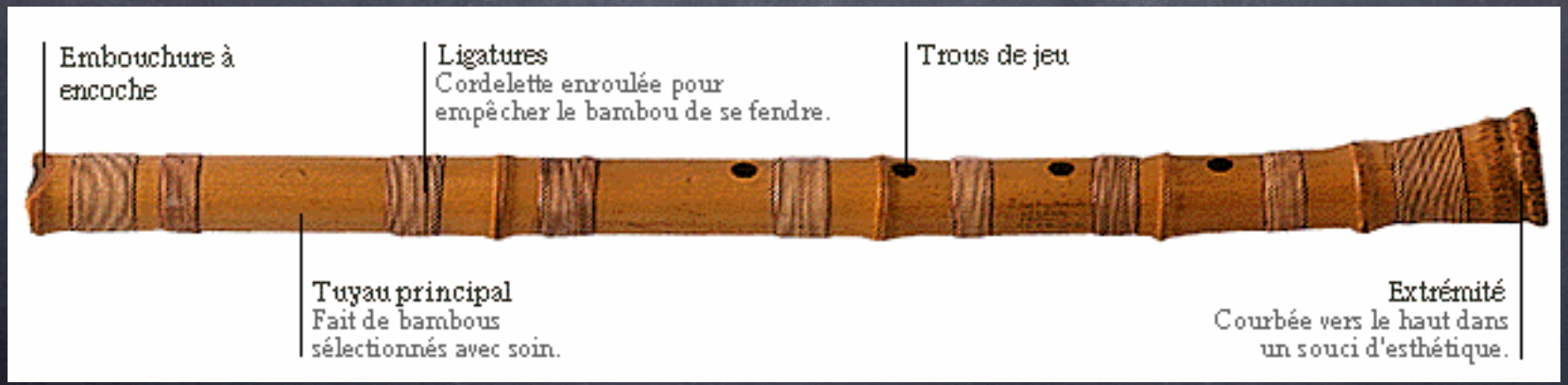
Densité : environ 331 hab./km^2 (95 en France !).

Capitale : Tokyo (8M d'hab.).

Le shakuhachi



Le SHAKUHACHI est une flûte à encoche en bambou utilisée pour jouer sans pauses des mélodies longues et de rythmes variés. Elle possède 4 trous de jeu + 1 trou à l'arrière et mesure environ 55 cm. Elle été pratiquée jadis par les moines zen mendiants (komusô).

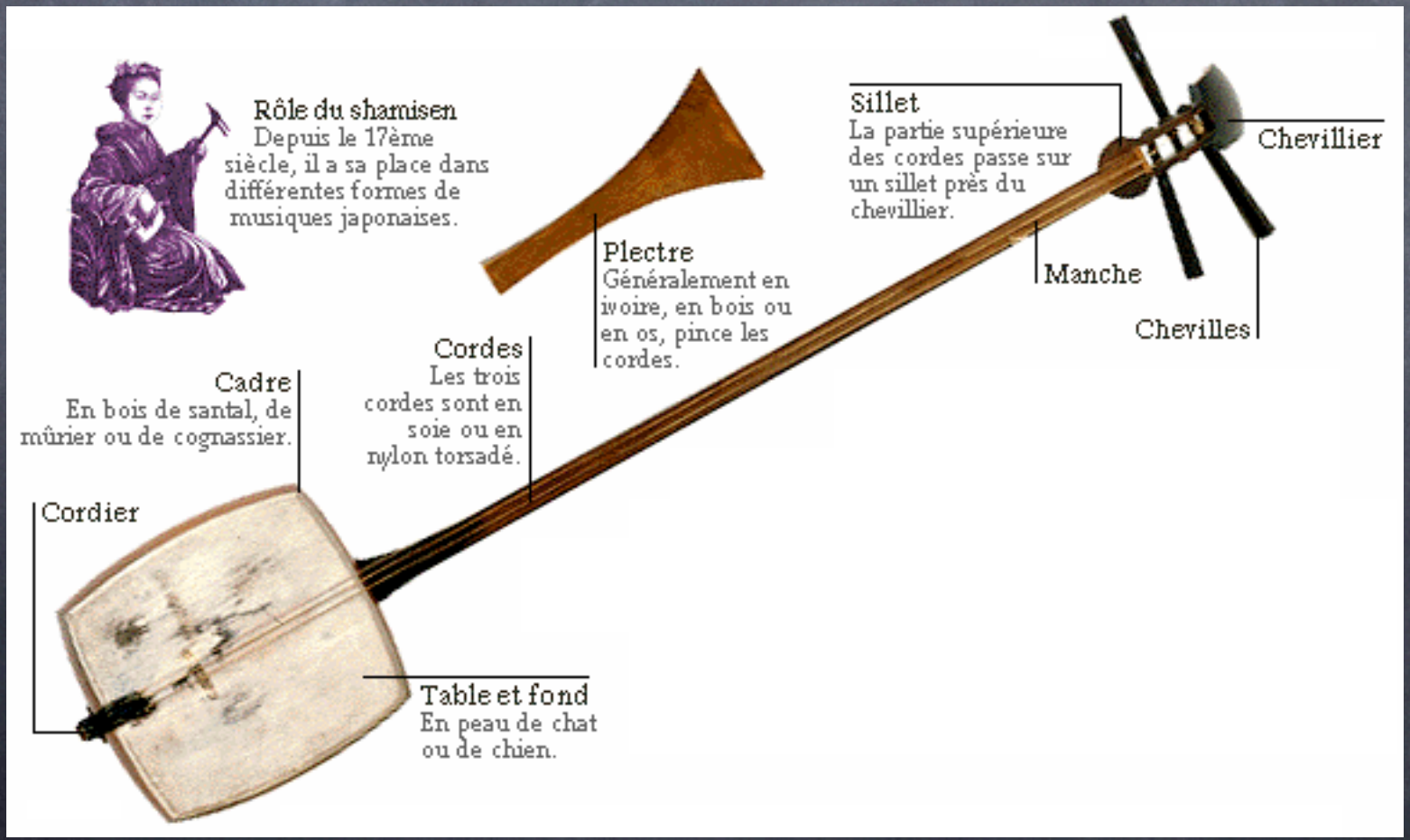


Le biwa

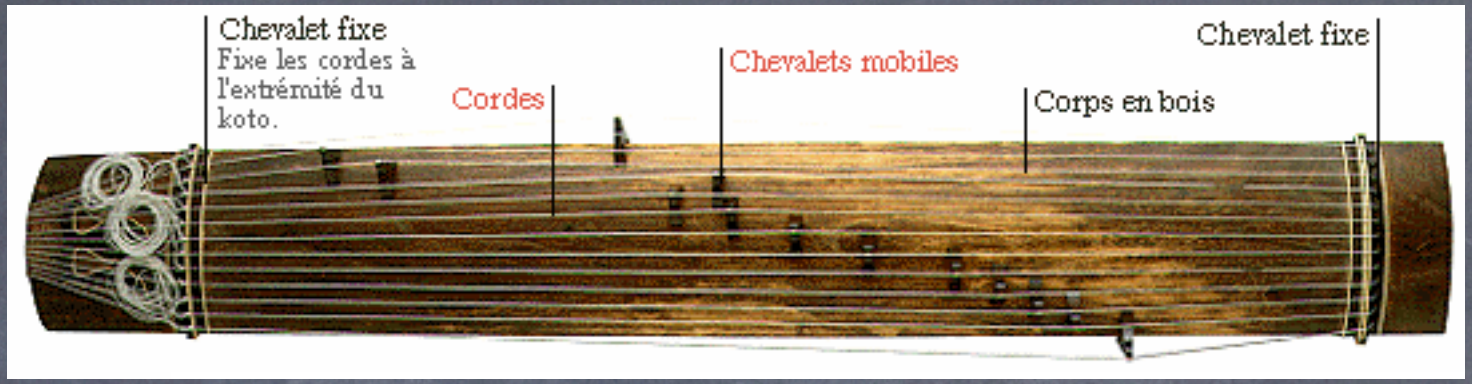
Le BIWA est un luth en « forme de poire » d'origine chinoise (-> pipa). Il possède 4 cordes généralement. On en joue à l'aide d'un large plectre en bois ou en ivoire.

Le shamisen

Le SHAMISEN est un luth à manche long utilisé dans plusieurs styles musicaux (musique populaire, musique de théâtre...). Il possède 3 cordes accordées en fonction du répertoire joué. Le joueur de shamisen accompagne généralement un chanteur. Il utilise un grand plectre pour ébranler les cordes et frapper la caisse.



Le koto

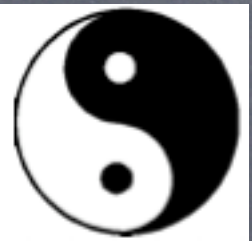


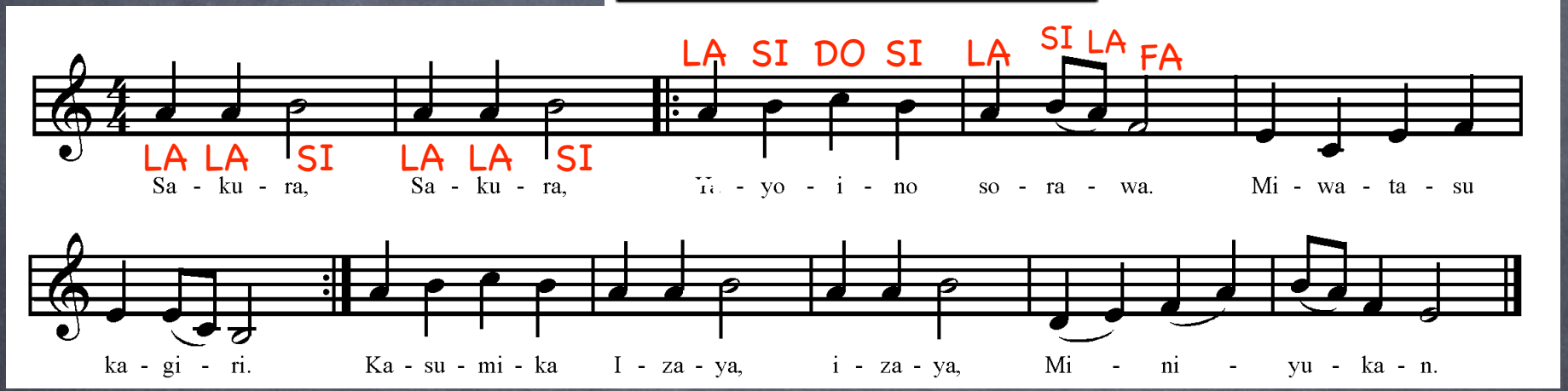
Le KOTO est une longue cithare à cordes pincées. Il joue un rôle prépondérant dans la musique japonaise. Chacune des 13 cordes tendues au-dessus de la caisse est soulevée par un chevalet mobile que l'on déplace pour modifier la longueur vibrante de la corde. Les joueurs et joueuses de koto pincent les cordes avec des onglets ajustés aux doigts de la main droite.

“Sakura” : chant traditionnel japonais

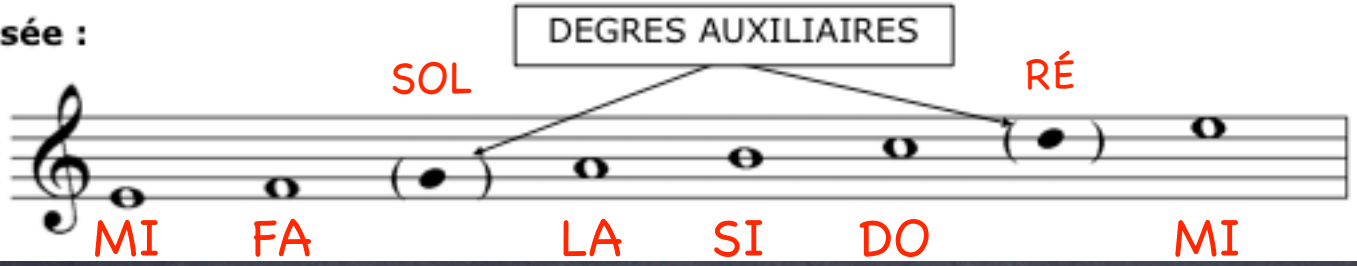
Traduction du chant :
Sakura, Sakura,
Jolies fleurs partout.
Le parfum remplit l’air doux du printemps.
La cerise fleurit rose et blanc,
Rose et blanc.
Nous pouvons les voir sur notre chemin.

Symbole qui imprègne toute la culture asiatique : le **ying** et le **yang** !
La dualité qui régit toute l’existence…





Echelle utilisée :



Dans la musique traditionnelle japonaise, cette gamme est appelée gamme **PENTATONIQUE** car elle ne comporte que **5** **notes**.
Son nom est gamme « IN-SEN » et elle s’oppose à la gamme « YO-SEN » (comme le ying et le yang).

Sakura

- Sakura est le nom japonais des cerisiers ornementaux du Japon (Prunus serrulata) ainsi que de leurs fleurs. La cerise (appelée 桜んぼ sakuranbo) vient d'une autre espèce de Prunus.

Le sakura a toujours été un symbole de beauté éphémère au Japon et est étroitement associé aux samouraïs et aux bushi. La vie était considérée comme belle et courte, un peu comme une fleur de cerisier.

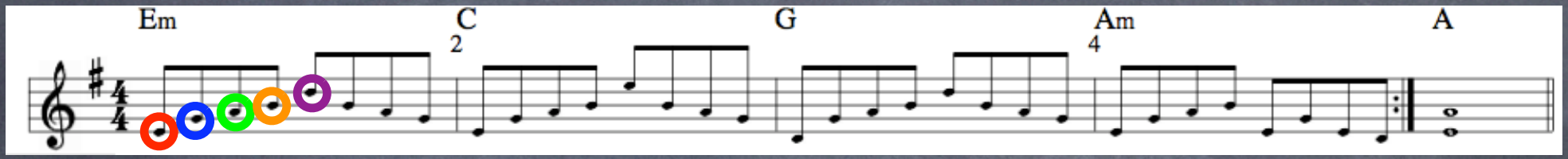
Qu'est ce qui fait que la musique sonne japonaise ou asiatique ?

- la "couleur" de la musique est en parti due au **mode** ou **l'échelle** utilisé c'est à dire la **gamme** utilisée

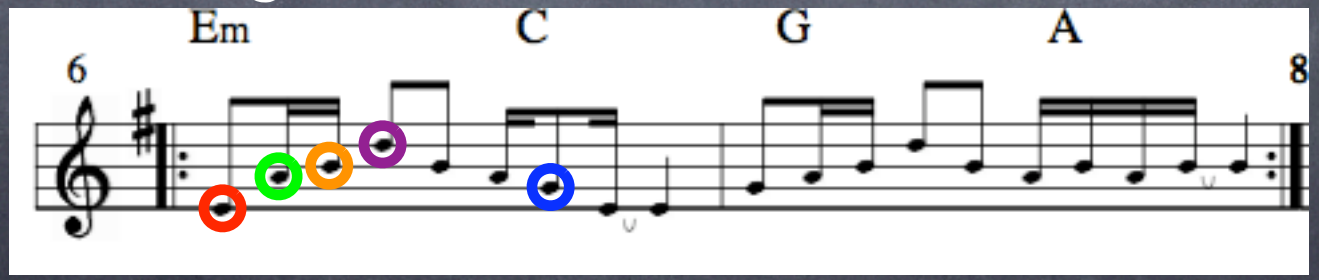
Qu'est ce qu'un mode ?

Introduction de "l'Aventurier" d'Indochine

Intro synthétiseur



Intro guitare



Les seules notes présentes sont : **MI SOL LA SI RÉ**

C'est une gamme pentatonique qui est utilisée !

Définition "échelle"

- Une échelle est un terme plus général pour désigner une gamme musicale.

2 échelles pentatoniques

(ou pentaphonique)

- Avec "Sakura", nous avons vu un type d'échelle : la gamme pentatonique japonaise (MI FA LA SI DO). Cette échelle contient un demi-ton (MI-FA) et son caractère est méditatif et mystérieux.
- Avec "L'aventurier" d'Indochine, nous avons vu une autre gamme pentatonique : MI SOL LA SI RÉ. Cette échelle est plutôt utilisée dans la musique chinoise. Elle ne contient pas de demi-ton est son caractère est plutôt joyeux, gai.

Répartition de l'échelle pentatonique

- Les échelles pentatoniques sont très présentes dans les pays d'Asie orientale (Chine, Japon, Corée, Vietnam).
- On trouve aussi des échelles pentatoniques en Afrique sub-saharienne.

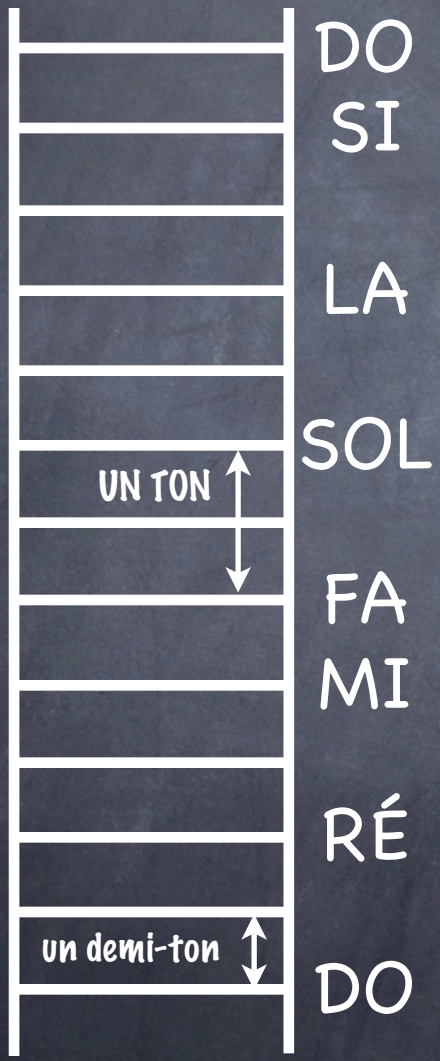
Et les autres échelles ?

- Si les échelles pentatoniques sont répandues en Asie et en Afrique, elles ne font pas partie du patrimoine des pays occidentaux (Europe).
- La musique savante occidentale (dite improprement "classique") utilise 7 notes (DO RÉ MI FA SOL LA SI) et se fonde sur des échelles heptatoniques (à 7 sons).

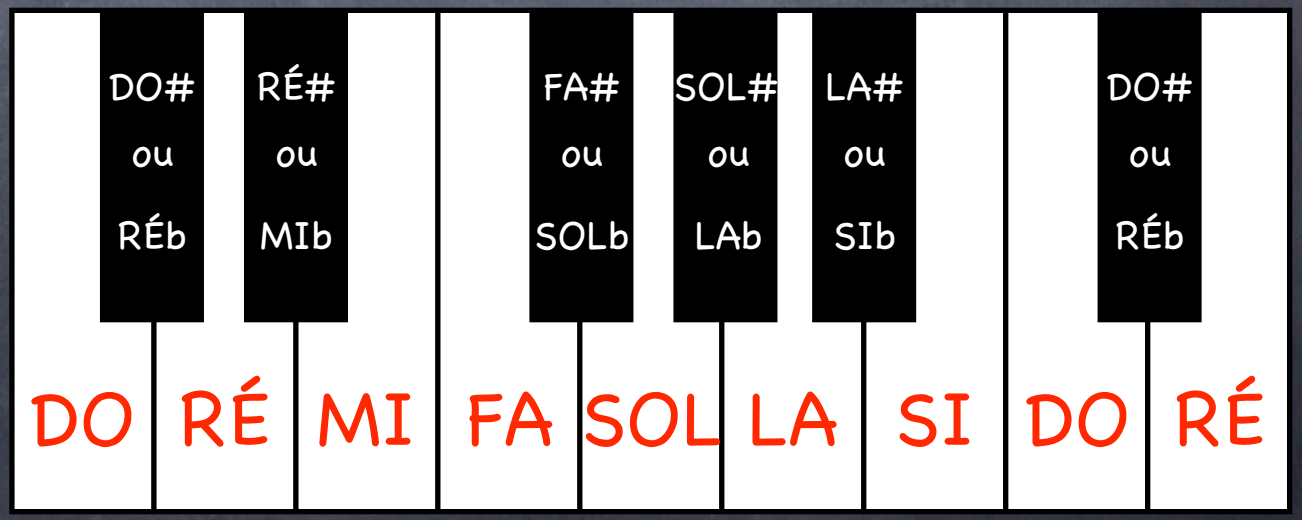
Majeur / mineur

- Dans la musique "classique", il existe 2 types de gammes :
  - la gamme majeure (caractère gai, joyeux)
  - la gamme mineure (caractère triste, sombre)

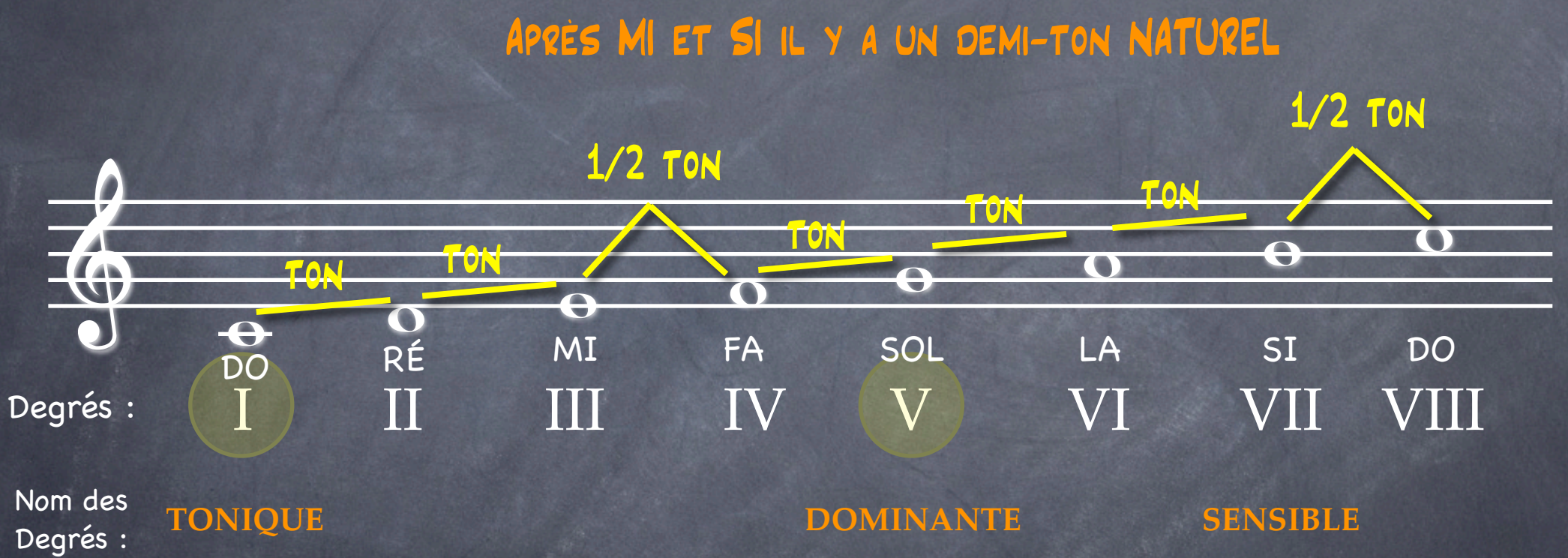
Les bases...



- Un intervalle est la distance entre 2 notes. Le plus petit intervalle est le demi-ton.
- Demi-ton : c'est le plus petit des intervalles usuels dans la musique tonale occidentale. Sur le clavier, il correspond à l'écart de hauteur qui existe entre deux touches conjointes, quelles qu'elles soient (blanche ou noires).

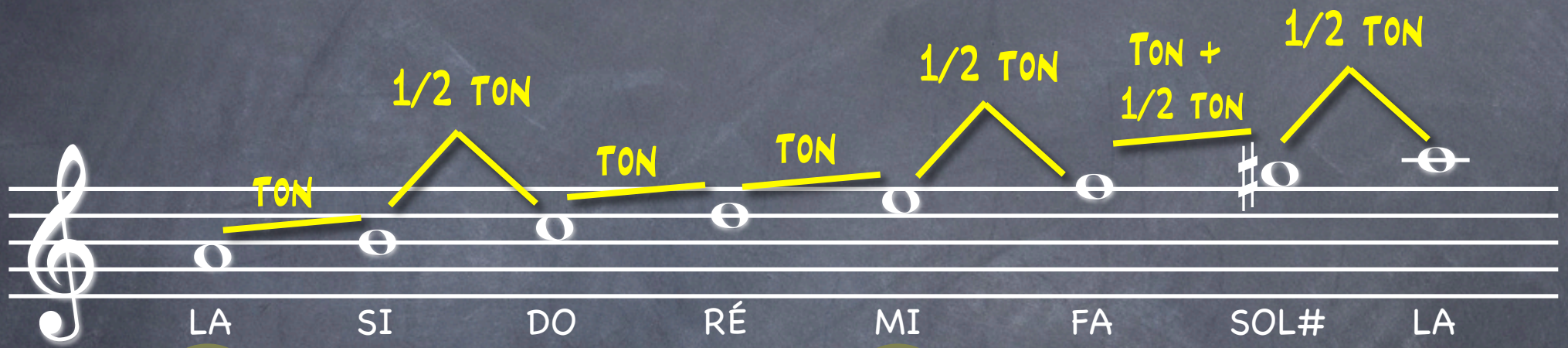


La gamme de Do majeur



La gamme majeure est constituée de 5 tons et 2 demi-tons

La gamme de La mineur



Degrés :	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Nom des Degrés :	TONIQUE				DOMINANTE		SENSIBLE	